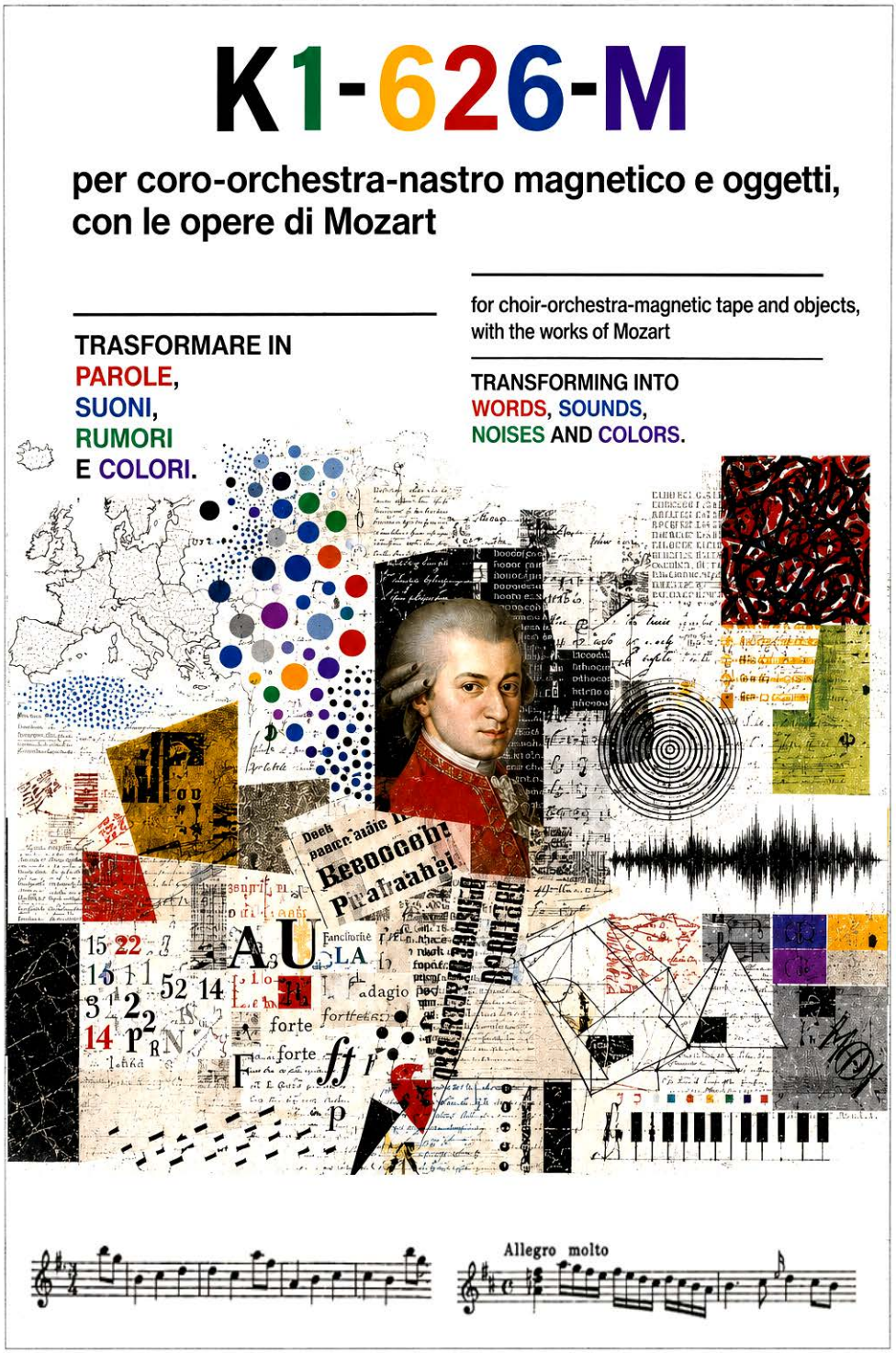
K 1- 626 - M

Partitura visiva e progetto intermediale sviluppato da Sergio Maltagliati nel 1990, basato sulla trasformazione delle opere di Mozart in parole, suoni, rumori, colori e strutture grafiche.
L'opera anticipa successive ricerche sulla visual music, la notazione generativa e l'interazione audiovisiva.

Visual score and intermedia project developed by Sergio Maltagliati in 1990, based on the transformation of Mozart's works into words, sounds, noises, colors and graphic structures.
The work anticipates later research into visual music, generative notation and audiovisual interaction.


K1-626-M
per coro-orchestra-nastro magnetico e oggetti, con le opere di Mozart
for choir-orchestra-magnetic tape and objects, with the works of Mozart
TRASFORMARE IN PAROLE, SUONI, RUMORI E COLORI.
TRANSFORMING INTO WORDS, SOUNDS, NOISES AND COLORS.
Allegro molto

La prima esecuzione di K 1-626-M è avvenuta presso il Teatro Manzoni di Pistoia (1990)
The first performance of K 1-626-M took place at the Teatro Manzoni in Pistoia (1990)

LEGENDA

LETTURA DA SINISTRA DESTRA

CARATTERI DEL SUONO (1)	CARATTERE DELLE LETTERE	ESEMPI
intensità	grandezza (spessore, o stile o due)	CASA = piano **CASA** = forte CASA = sussurrato
altezza (2)	disposizione verticale	ascendente casa casa discendente
velocità / durata	disposizione orizzontale	CASA MIA = velocemente CASA MIA = lentamente
pausa	spazio vuoto	CASA MIA = velocemente con pause
timbro (3)	forma	esempio CASA indica un timbro aspro

LETTERE COLORATE
recitata:

Rosso = "simbolo di energia, di forza, di gioia, di trionfo"
Giallo = "splendente", simbolo di vivacità e aggressività
Blu = "è un colore che sprofonda senza fine", tranquillità, calma
Verde = equilibrio, tranquillità; è riposante
Grigio = noia, malinconia; è statico, immobile
Marrone = tristezza
Viola = solitudine, abbandono, mistero, magia

IL COLORE DIVENTA UN TIMBRO STRUMENTALE

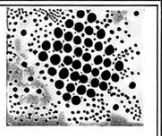
- Intensificandosi il *giallo* diventa come una *tromba* acuta che squilla sempre più forte e come una fanfara in crescendo. (...)
Sotto l'aspetto musicale l'*azzurro cdraro* somiglia a un *flauto*, l'*azzurro scuro al violoncello*, e, se ancora più profondo, al meravigliosi suoni del *contrabbasso*; in forma profonda e *solenne*, il suono dell'*azzurro* può pargonarsi a quello profondo dell'*organo*. (...)
Il verde assoluto è il colore più tranquillo che vi sia: non si muove in nessun senso e non ha nessuna risonanza accessoria di gioia, dolore o passione. (...) Musicalmente il miglior modo di indicare il verde assoluto sarebbe coi suoni calmi, lunghi, semibassi del *violino*. (...)
na come una tuba, e può essere confrontato con un energico *rullo di tamburo*.(...) L'arancione ha il suono di una campana metallica, che chiami all'angelus, o come un robusto cornetto, come una viola che canti una berra (...) E simile al suono del campo inglese, della zampogna e, in profondità, somiglia ai suoni profondi degli strumenti di legno (per esempio del fagottino).

(W. Kandinskij. *Lo spirituale nell'arte*, De Donato, 1973)

STRISCIARE · RITMICAMENTE
SU MATERIALI (SUGGERITI DAL COLORE)
SEGUENDO LE LINEE

I NUMERI DIVENTANO
GRADI DELLA SCALA

Andamenti ritmici		Andamenti lineari
Adagio, Calmo, Lento, Grave	Linee rette orizzontali	
Andante, Andantino, Moderato	Linee ondulate	
Andante mosso, Allegretto	Linee curve intrecciate	
Allegro, Vivace, Presto	Linee spezzate	



PRODURRE "COLPI", CON OGNI SPECIE DI STRUMENTO A PERCUSSIONE (O ALTRI STRUMENTI) SEGUENDO SUONI CATTUFFMI

SONORIZZARE LE VARIE IMMAGINI.

SEMIBREVI O

MINIME

SEMIMINIME

CROME

SEMICROME

BISCROME

SEMIBISCROME

3,5 cm. fortissimo

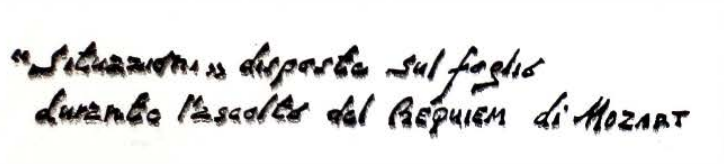
3 cm. forte

2,5 cm. mezzoforte

2 cm. piano

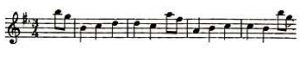
1,5 cm. pianissimo

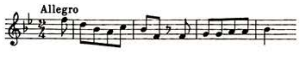
"Situazioni" disposte sul foglio durante l'ascolto del Requiem di Mozart



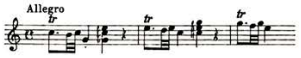
1 dinamica musicale
2 carta geografica Austria al tempo di Mozart
3 slogan pubblicitari
4 immagini
5 segni usati nella scrittura letterale
6 collage
7 disegno
8 grafico delle altezze delle note del Requiem
9 ritratti di Mozart
10 pentagrammi
11 fogli del calendario
12 istogramma percentuali delle note del Requiem
13 punti
14 fumetti
15 lettere autografe di Mozart
16 canzoni musica leggera
17 articoli di quotidiano
18 poesie
19 musica classica e operistica
20 testo del Requiem
21 tempi dei ritmi musicali
22 durata del Requiem
23 carta geografica dell'Europa
24 aggettivi
25 firma autografa di Mozart
26 esempi storia della scrittura letterale
27 pianta di Salisburgo
28 ciclismo
29 colori
30 numeri frequenze delle note del Requiem
31 frazioni dei tempi musicali
32 partitura del Requiem
33 parole inventate
34 esempi storia scrittura musicale
35 frazioni dei valori musicali
36 linee
37 figure geometriche
38 nome delle note
39 poesia inventata
40 alterazioni musicali
41 nome e cognome di Mozart
42 segni usati nella scrittura matematica
43 costellazioni stellari
44 chiavi musicali
45 dipinti della storia dell'arte
46 numeri gradi della scala
47 pause musicali
48 sostantivi
49 consonanti
50 vocali
51 composizioni autografe di Mozart
52 città visitate da Mozart
53 divina commedia
54 storie inventate
55 films
56 titoli composizioni di Mozart
57 pianta geografica del globo
58 verbi
59 dipinti
60 biografia di Mozart
61 ricerca storica ambiente epoca di Mozart

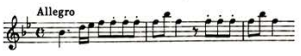
Materiali originari del Requiem / Source Materials from Mozart

K. 1 - Minuetto e Trio in sol magg. per pianoforte (1761)

K. 2 - Minuetto in fa magg. per pianoforte (1762)

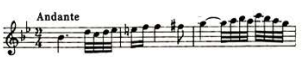
K. 3 - Allegro in si bem. magg. per pianoforte (1762)

K. 4 - Minuetto in fa magg. per pianoforte (1762)

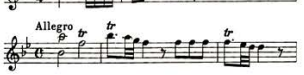
K. 3 - Minuetto in fa magg. per pianoforte (1762)

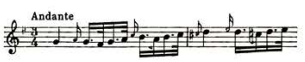
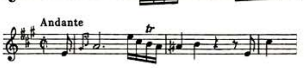
K. 6 - Sonata in do magg. per violino e pianoforte (1762/4)

K. 7 - Sonata in re magg. per violino e pianoforte (1763/4)

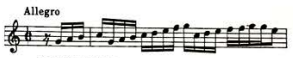
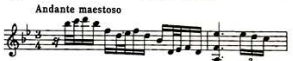
K. 8 - Sonata in si bem. magg. per violino e pianoforte (1763/4)

K. 9 - Sonata in sol magg. per violino e pianoforte (1764)

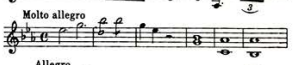
K. 9a - Allegro in do magg. per pianoforte (1763)

K. 9b - Andante in si bem. magg. per pianoforte (1763)

K. 10 - Sonata in si bem. magg. per violino; o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)



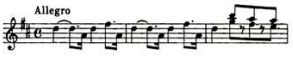
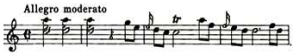
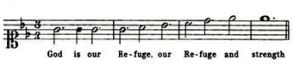
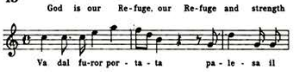
K. 11 - Sonata in sol magg. per violino, o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)

K. 12 - Sonata in la magg. per violino, o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)

K. 13 - Sonata in fa magg. per violino, o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)

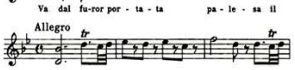
K. 14 - Sonata in do magg. per violino, o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)

K. 15 - Sonata in si bem. magg. per violino, o flauto, (violoncello) e pianoforte (1764)

K. 16 - Sinfonia n. 1 in mi bem. magg. (1764/5)

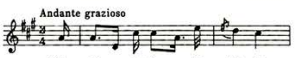
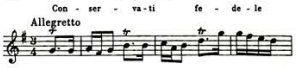


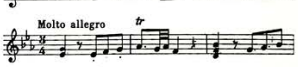
K. 17 - Sinfonia n. 2 in si bem. magg. (dubbia) = Anh. 223a

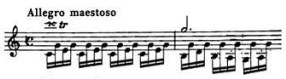
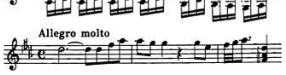
K. 18 - Sinfonia n. 3 in mi bem. magg. = Anh. 1091 (Sinf. di C. Fr. Abel)

K. 19 - Sinfonia n. 4 in re magg. (1765)

K. 19d - Sonata in do magg. per cembalo a 4 mani (1765)

K. 20 - Mottetto "God is our refuge" per SATB (1765)

K. 21 - Aria "Va, dal furor portata" per Tenore, 2 ob., 2 fag., 2 cor. e archi (1765)

K. 22 - Sinfonia n. 5 in si bem. magg. (1765)

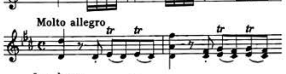


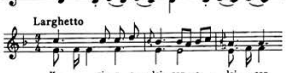
K. 23 - Aria "Conservati fedele" per Soprano e archi (1765)

K. 24 - 8 Variazioni in sol magg. per pianoforte, su un Lied olandese di C.E. Grauf (1766) (= Anh. 208)

K. 25 - 7 Variazioni in re magg. per pianoforte, su Willem van Nassau (1766)

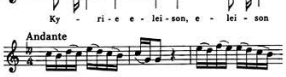
K. 26 - Sonata in mi bem. magg. per violino e pianoforte (1766)

K. 27 - Sonata in sol magg. per violino e pianoforte (1766)

K. 28 - Sonata in do magg. per violino e pianoforte (1766)

K. 29 - Sonata in re magg. per violino e pianoforte (1766)

K. 30 - Sonata in fa magg. per violino e pianoforte (1766)

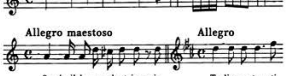
K. 31 - Sonata in si bem. magg. per violino e pianoforte (1766)

K. 32 - Galimathias musicum (quodlibet) per 2 ob., 2 cor., fag., pel. e archi (1766) (= Anh. 100a)

K. 33 - Kyrie in fa magg. per SATB e archi (1766)

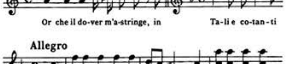


K. 34 - Offertorium "Scande coeli limina" per SATB, 2 tr., timp., archi e org.(1766/7)

K. 35 - Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, Singspiel in 3 parti (1766/7)

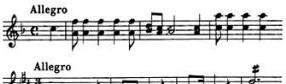
K. 36 - Recitativo e Aria (Licenza) "Or che il dover/Tali e cotanti sono" per Tenore, 2 ob., 2 cor., 2 fag., 2 tr., timp. e archi (1766)



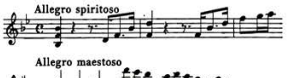
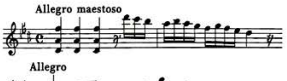
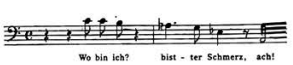
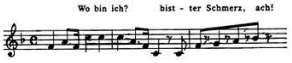
K. 37 - Concerto n. 1 in fa magg. per pianoforte e orchestra (arrang. da sonate) (1767)

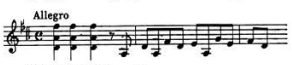


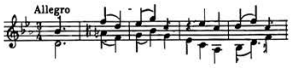
K. 38 - Apollo e Hyacinthus seu Hyacinthi Metamorphosis, Commedia latina (1767)



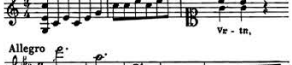
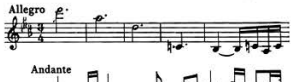
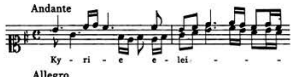
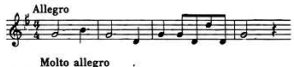
K. 39 - Concerto n. 2 in si bem. magg. per pianoforte e orchestra (arrang. da sonate) (1767)

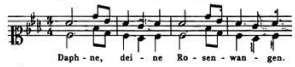
K. 40 - Concerto n. 3 in re magg. per pianoforte e orchestra (arrang. da sonate) (1767)

K. 41 - Concerto n. 4 in sol magg. per pianoforte e orchestra (arrang. da sonate) (1767)

K. 42 - **Grabmusik, Cantata della Passione** (1767)

K. 43 - Sinfonia n. 6 in fa magg. (1767)

K. 44 - Antifona (Introitus) "Cibavit eos" per SATB e organo (1770)

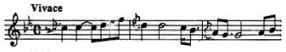
K. 45 - Sinfonia n. 7 in re magg. (1768)

K. 45a - Sinfonia in sol magg. (1768) (= Anh. 221)

K. 45b - Sinfonia n. 55 in si bem. magg. (1768) (= Anh. 214)

K. 46 - Quintetto in si bem. magg. (apocrifo)

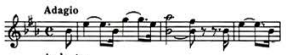
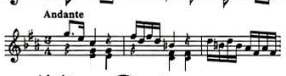
K. 47 - Offertorio "Veni Sancte Spiritus" per SATB, 2 ob., 2 cor., 2 tr., timp., archi e org. (1768)

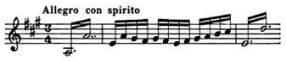
K. 48 - Sinfonia n. 8 in re magg. (1768)

K. 49 - Missa brevis (n.1) in sol magg. per SATB, archi e org. (1768)

K. 50 - Bastien und Bastienne, Singspiel in 1 atto (1768)

K. 51 - La finta semplice, opera buffa in 3 atti (1768)

K. 52 - Daphne, deine Rosenwangen, Lieder per canto e pianoforte (1768)

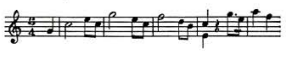
K. 53 - An die Freude "Freude, Königin der Weisen", Lieder per canto e pianoforte (1767)

K. 54 - Vedi Anh. 135 e J **18a** (K. 547a)

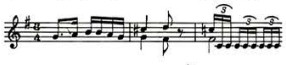
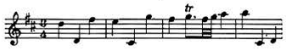
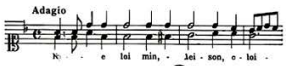
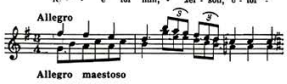
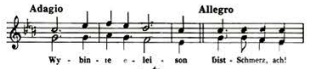
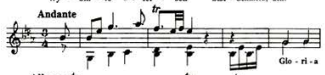
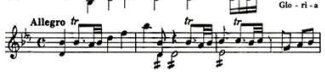
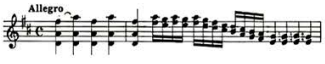
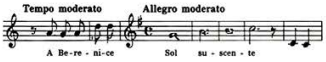
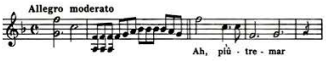
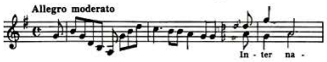
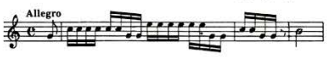
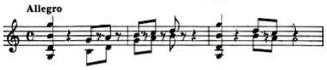
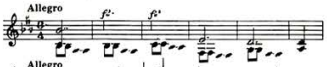
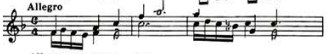
K. 55 - Sonata in fa magg. per violino e pianoforte (opera dubbia)

K. 56 - Sonata in do magg. per violino e pianoforte (opera dubbia)

K. 57 - Sonata in fa magg. per violino e pianoforte (opera dubbia)

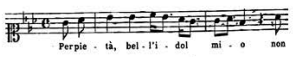
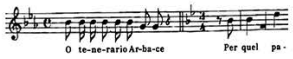
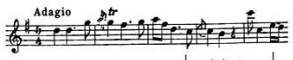
K. 58 - Sonata in mi bem. magg. per violino e pianoforte (opera dubbia)

K. 59 - Sonata in do min. per violino e pianoforte (opera dubbia)

K. 60 - Sonata in mi min. per violino e pianoforte (opera dubbia)

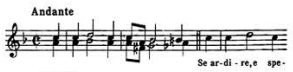
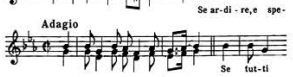
K. 61 - Sonata in la magg. per violino e pianoforte (di Herm. Fr. Raupach)

K. 61g - 2 Minuetti: 1ª versione in la magg. per orchestra (1769)

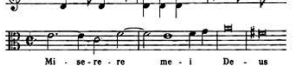
K. 61h - 6 Minuetti per orchestra (1769): n. 1

K. 62 - Cassazione (Marcia) in re magg. per 4 strumenti (1769)

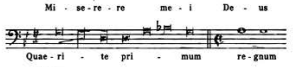
K. 63 - Serenata (Cassazione n. 1) in sol magg. per 2 ob., 2 cor. e archi (1769)

K. 64 - Minuetto in re magg. per orchestra (1769)

K. 65 - Missa brevis (n. 2) in re min. per SATB, archi e organo (1769)

K. 66 - 7 Minuetti con Trio per 2 violini e basso (1769): n. 1

K. 66 - Missa (n. 3) in do magg. (Dominicus) per SATB, 2 tr., timp., archi e org. (1769)

K. 67 - Sonata da chiesa (n. 1) in mi bem. magg. per 2 violini, basso, archi e organo (1767)

K. 68 - Sonata da chiesa (n. 2) in si bem. magg. per 2 violini, basso, archi e organo (1767)

K. 69 - Sonata da chiesa (n. 3) in re magg. per 2 violini, basso, archi e organo (1767)

K. 70 - Recitativo e Aria (Licenza) "A Berenice" per Soprano, 2 ob., 2 cor. e archi (1769)

K. 71 - Aria "Ah, più tremar non voglio" per Tenore, 2 ob., 2 cor. e archi (1769/70)

K. 72 - Offertorio pro Festo St. Joannis Baptistae "Inter natos mulierum" per SATB, archi e org. (1771)

K. 73 - Sinfonia (n. 9) in do magg. (1771)

K. 74 - Sinfonia (n. 10) in sol magg. (1770)

K. 74g - Sinfonia (n. 54) in si bem. magg. (1771) = Anh. 216 (opera dubbia)

K. 75 - Sinfonia (n. 42) in fa magg. (1771)

K. 76 - Sinfonia (n. 43) in fa magg. (1767)

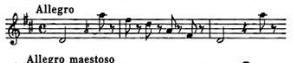
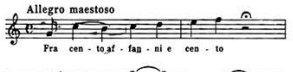
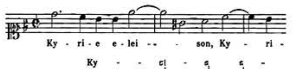
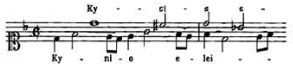
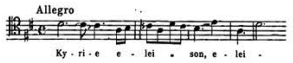
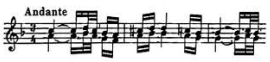
K. 77 - Recitativo "Misero me" e Aria "Misero pargoletto" per Soprano, 2 ob., 2 fag., 2 cor. e archi (1770)

K. 78 - Aria "Per pietà, bell'idol mio" per Soprano, 2 ob., 2 cor. e archi (1770)

K. 79 - Recitativo "O! cemetario Arbace" e Aria "Per quel paterno amplesso" per Soprano, 2 ob., 2 fag., 2 cor. e archi (1770)

K. 80 - Quartetto (n. 1) in sol magg. per archi (1770)

K. 81 - Sinfonia (n. 41) in re magg. (1770)

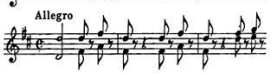
K. 82 - Aria "Se ardire, e speranza" per Soprano, 2 fl., 2 cor. e archi (1770)

K. 83 - Aria "Se tutti i mali miei" per Soprano, 2 tr. e archi (1770).

K. 84 - Sinfonia (11) in re magg. (1770)

K. 85 - Miserere, in la min., per ATB e org. (1770)

K. 86 - Antifona "Quærite primum regnum Dei", per SATB (1770)

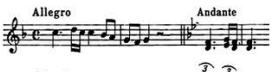


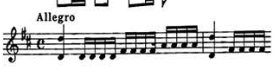
K. 87 - Mirridate, Re di Ponto, opera seria in 3 atti (1770)

K. 88 - Aria "Fra cento affanni" per Soprano, 2 ob., 2 cor., 2 tr. e archi (1770)

K. 89 - Kyrie, in sol magg., per 5 Soprano (1770)

K. 90 - Kyrie, in re min., per SATB e organo (1771)

K. 91 - Kyrie, in re magg., per SATB, archi e organo (1770)

K. 92 - Salve Regina, in fa magg., per Soli, coro e orchestra (176?)) (opera dubbia)

K. 93 - Salmo "De profundis clamavi" (1771)

K. 94 - Minuetto in re magg. per pianoforte (?) (1770)

K. 95 - Sinfonia (n. 45) in re magg. (1770)

K. 96 - Sinfonia (n. 46) in do magg. (1771)

K. 97 - Sinfonia (n. 47) in re magg. (1770)

K. 98 - Sinfonia (n. 48) in fa magg. (1771) (opera dubbia)

K. 99 - Cassazione (n. 2) in si bem. magg. per 2 ob., 2 cor. e archi (1769)

K. 100 - Serenata (n. 1) in re magg. per 2 ob. (2 fl.), 2 cor., 2 tr. e archi (1769)

Catalogazione cronologica di opere mozartiane utilizzate come materiale di riferimento per la trasformazione audiovisiva della partitura. Chronological catalog of Mozart's works used as reference material for the audiovisual transformation process of the score.

Graphic Transformations Inspired by Mozart Graphic

Examples → Esempi grafici

Sintesi della legenda

1. Caratteri del suono → caratteri grafici

Ogni proprietà musicale viene associata a un elemento visivo:

- **Intensità sonora** → grandezza/spessore delle lettere o delle forme
  - piccolo = piano
  - grande/spesso = forte
- **Altezza del suono** → disposizione verticale
  - ascendente = suono che sale
  - discendente = suono che scende
- **Velocità / durata** → disposizione orizzontale e distanza tra elementi
  - lettere vicine = veloce
  - lettere distanziate = lento
- **Pause** → spazi vuoti
- **Timbro** → forma del segno
  - segni frastagliati = suono aspro
  - segni morbidi = suono dolce

---

2. Colori → caratteri emotivi e timbrici

I colori diventano equivalenti di strumenti o qualità sonore:

- **Rosso** = energia, forza, drammaticità
- **Giallo** = brillantezza, squillo (simile a tromba/fanfara)
- **Blu** = calma, profondità, quiete
- **Verde** = equilibrio e tranquillità
- **Grigio** = staticità, malinconia
- **Marrone** = tristezza, gravità
- **Viola** = mistero, magia, solitudine

Richiamo evidente alle teorie di Wassily Kandinsky sulla relazione tra colore e suono.

---

3. Linee → andamento musicale

Le forme lineari rappresentano il movimento ritmico:

- linee rette orizzontali → adagio, calma
- linee ondulate → andante/moderato
- linee curve intrecciate → movimento fluido
- linee spezzate → allegro, agitazione, presto

---

4. Dimensioni visive → dinamica musicale

L’altezza/spessore dei materiali visivi corrisponde alla dinamica:

- molto grande → fortissimo
- grande → forte
- medio → mezzoforte
- piccolo → piano
- minimo → pianissimo

---

5. Materiali iconici utilizzabili

La partitura può essere costruita con:

- parole
- lettere
- numeri
- collage
- immagini
- mappe
- poesie
- segni matematici
- costellazioni
- grafici
- fumetti
- fotografie
- simboli musicali
- geometrie
- articoli di giornale
- texture
- colori
- frammenti calligrafici

Tutti questi elementi vengono interpretati come materiale sonoro.

---

6. Obiettivo generale della partitura

La legenda propone una:

“traduzione audiovisiva”

dove:

- il segno grafico genera suono,
- il colore suggerisce timbro,

- la disposizione spaziale crea ritmo,
- la forma determina carattere musicale,
- le immagini diventano eventi sonori.

È quindi una **partitura aperta**, interdisciplinare e performativa, vicina alla:

- grafica musicale contemporanea,
- arte concettuale,
- poesia visiva,
- Fluxus,
- musica gestuale,
- esperienze di visual music e intermedia.

Nella struttura si possono riconoscere affinità con ricerche di:

- John Cage
- Giuseppe Chiari
- Wassily Kandinsky
- Pietro Grossi

e naturalmente con la mia ricerca VisualMusic / partitura generativa.

Questo progetto rappresenta una delle prime ricerche che porteranno successivamente allo sviluppo dei sistemi VisualMusic e autom@tedVisualMusiC.

Summary of the Legend

1. Characteristics of Sound → Graphic Characteristics

Each musical property is associated with a visual element:

• Sound intensity → size/thickness of letters or shapes
o small = piano
o large/thick = forte

• Pitch → vertical arrangement
o ascending = rising sound
o descending = falling sound

• Speed / duration → horizontal arrangement and distance between elements
o close letters = fast
o spaced letters = slow

• Silences → empty spaces

• Timbre → shape of the sign
o jagged signs = harsh sound
o soft signs = gentle sound

---

2. Colors → Emotional and Timbral Qualities

Colors become equivalents of instruments or sonic qualities:

• Red = energy, strength, drama
• Yellow = brilliance, brightness (similar to trumpet/fanfare)
• Blue = calmness, depth, quietness
• Green = balance and tranquility
• Gray = stillness, melancholy
• Brown = sadness, gravity
• Violet = mystery, magic, solitude

A clear reference to the theories of Wassily Kandinsky regarding the relationship between color and sound.

---

3. Lines → Musical Movement

Linear forms represent rhythmic movement:

• straight horizontal lines → adagio, calmness
• wavy lines → andante/moderato
• intertwined curved lines → fluid movement
• broken lines → allegro, agitation, presto

---

4. Visual Dimensions → Musical Dynamics

The height/thickness of visual materials corresponds to musical dynamics:

• very large → fortissimo
• large → forte
• medium → mezzoforte
• small → piano
• minimal → pianissimo

---

5. Usable Iconic Materials

The score can be constructed with:

• words
• letters
• numbers

• collage
• images
• maps
• poems
• mathematical signs
• constellations
• graphs
• comics
• photographs
• musical symbols
• geometries
• newspaper articles
• textures
• colors
• calligraphic fragments

All these elements are interpreted as sonic material.

---

6. General Objective of the Score

The legend proposes an:

“Audiovisual translation”

where:

• the graphic sign generates sound,
• color suggests timbre,
• spatial arrangement creates rhythm,
• form determines musical character,
• images become sonic events.

It is therefore an open, interdisciplinary and performative score, related to:

• contemporary graphic notation,
• conceptual art,
• visual poetry,
• Fluxus,
• gestural music,
• visual music and intermedia experiences.

Within its structure it is possible to recognize affinities with the research of:

• John Cage
• Giuseppe Chiari
• Wassily Kandinsky
• Pietro Grossi

and naturally with my own research in VisualMusic / generative score.

Venerdì 1 giugno 1990

MANZONI

Mattinata dedicata a Mozart

Al teatro «Manzoni», domattina alle 10, avrà luogo la «Mattinata mozartiana», organizzata dalla scuola media «Marconi». La mattinata prende spunto dalla partecipazione di alcune classi della «Marconi» al «Progetto Amadeus» promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Montecatini. Lo spettacolo prevede, oltre alla presentazione dell'opuscolo «Guida all'ascolto della musica strumentale di Mozart» (in corso di pubblicazione), curato dagli alunni delle classi 3.a E e 3.a F della scuola, la rappresentazione di due lavori teatrali inseriti nell'ambito del «progetto»: «Processo a Salieri» di Bruno Domenico Niccolai (realizzato dalla scuola media «Salutati» di Borgo a Buggiano) e «Requiem K. 1991» della scuola media «Giusti» di Monsummano (con musiche di Sergio Maltagliati e scene di Andrea Dami). Contrappunterà la mattinata un concerto di musiche mozartiane, eseguite dai pianisti Angela Avanzati e Giuseppe Tavanti e dalla flautista Cinzia Melosi. Presenta Lucia Innocenti Caramelli. Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con il teatro «Manzoni» e la scuola comunale di musica di Montecatini.

Sabato 2 giugno 1990

MONSUMMANO

Debutta a Pistoia il Mozart dei ragazzi delle medie

Il loro entusiasmo ha un grande potere: entusiasmare anche gli altri: Stiamo parlando dei ragazzi della scuola media «G. Giusti» di Monsummano che si sono impegnati moltissimo affinché il «loro» progetto Mozart riuscisse alla perfezione. Debutteranno stamani, alle ore 10, al Teatro Manzoni di Pistoia, insieme alle altre classi che hanno partecipato all'iniziativa.

È un lavoro di ricerca, di preparazione e di assemblaggio sia musicale sia scenografico: un grosso lavoro che è stato eseguito dagli alunni dei corsi A-B-E della scuola di Monsummano Terme. La parte musicale è stata curata dal professor Sergio Maltagliati, mentre quella scenografica dal professor Andrea Dami, sebbene entrambi tengano a precisare che sono i ragazzi i veri autori. Ecco i loro nomi, allora: musicisti: Carlo Lucarini, Simone Franceschi, Michele Arrigoni, Federico Lombardi, Giuseppe Franchina, Alessandro Costanza, Federica Cocchini, Monica Pierattini, Arianna Fisicaro, Barbara Parente, Marco Biraghi, Leonardo Pieri; scenografia: Patrizio Occhibelli, Roby Gullo, Simona Gullo, Marco Biraghi, Enrico Pennetta, Federica Cocchini, Arianna Fisicaro, Monica Landucci, Monica Pierattini, Lara Meucci, Alessandra Venturini, Cristian Coniglio. Per le fotografie, Patrizio Occhibelli, mentre per le riprese televisive, P. Bruno. L'opera dei ragazzi ha per titolo: «Requiem K. 1991 (Parole, suoni, rumori e colori)».

La musica è il risultato, sperimentale, di un ascolto originale del «Requiem» di Mozart: durante esso, gli alunni hanno tradotto l'inizio delle prime cento composizioni mozartiane in altrettanti elaborati. Questi sono divenuti: suoni musicali, rumori di tutti i giorni, parole cantate e recitate, suoni di vari strumenti, rumori di vari oggetti. Tutte queste «situazioni», come sono chiamate, sono state unite in modo apparentemente casuale come accade quotidianamente. E tale costruzione è stata usata come partitura per la recitazione e il canto dal vivo. Ispirandosi al grande artista celebrato lo scorso anno con un altro interessante lavoro, cioè a Kandinskij, hanno attribuito ad ogni sentimento un colore. Per esempio, il rosso come simbolo di energia, di forza, di gioia, di trionfo; il marrone per la tristezza; il viola come solitudine, abbandono, mistero, magia. Colori, suoni, rumori, parole, quindi, evocate dall'ascolto del «Requiem» di W.A. Mozart.

La parte scenografica, invece, è costituita da una piramide. I ragazzi, arrivati ad essa, partendo dalla forma geometrica del triangolo, spiegano che «la piramide, simbolo mortuario, è l'elemento primario e, come tale, punto centrale dal quale dipartono in tutte le direzioni i suoni, i colori, i rumori, e a cui contemporaneamente vengono rinviati». Nello spazio teatrale gli elementi della piramide sono separati, allineati, rispetto al progetto originale pensato per stare all'aperto, da vivere in libertà. «In una faccia o, meglio, in un triangolo, abbiamo realizzato una composizione casuale con le lettere del nome di Mozart — continuano a spiegare gli alunni —, creando, così, un effetto spaziale per accentuare la plasticità del pannello. Nell'altra c'è un richiamo al periodo illuminista, in particolare, alla scienza, fermando in cerchi concentrici i colori dello spettro di Newton. L'ultima faccia è lasciata all'immaginazione, attraverso un video».

MONSUMMANO / SCUOLA

Un omaggio a Mozart dei ragazzi della «Giusti»

Dopo l'applaudito debutto al teatro Manzoni di Pistoia e dopo la prova eseguita alla scuola elementare «Don Facibeni» di Montecatini, i ragazzi dei corsi A-E-B- della media «G. Giusti» di Monsummano dovranno aspettare fino all'anno prossimo, prima di poter eseguire il loro lavoro musicale e artistico in paese. Perchè al prossimo anno? Perchè solo allora l'opera verrà completata e rappresenterà veramente un omaggio a Wolfang Amadeus Mozart. Il loro «Requiem K. 1991 (Parole, suoni, rumori e colori)» costituisce, infatti, una celebrazione per ricordare la morte del grande artista, scomparso il 5 dicembre 1791. I ragazzi, seguiti dal professor Andrea Dami, per la parte scenografica, e dal professor Sergio Maltagliati, per la parte musicale, sono entusiasti di questo loro originalissimo lavoro, e non hanno timore a parlarne. Ne abbiamo sentiti alcuni. A loro abbiamo chiesto che cosa hanno ricavato da tale esperienza e qual è stato il suo significato. Ecco come ci hanno risposto. Per Simone Franceschi, «la musica può essere tradotta in altri elementi più comprensibili. Mozart era già molto avanzato nel suo campo; con questo lavoro, abbiamo cercato di avvicinare il musicista alla gente, in modo diverso, smitizzandolo e dissacrandolo». Per Carlo Lucarini, inoltre, è necessario far comprendere che musica moderna può essere ritenuta anche questa «e non soltanto il rock. Questa esperienza ci è stata utile, perchè ci ha insegnato — ha detto, facendosi portavoce degli altri alunni — ciò che forse Mozart stesso voleva farci capire: cioè scoprire la musica, l'arte attraverso la riscoperta della Natura».

Perchè abbiamo definito il lavoro dei ragazzi «originale»? Per il semplice motivo che non capita tutti i giorni di ascoltare un Mozart ridotto a suoni, parole, rumori e colori.

Press Review / Rassegna stampa
La Nazione — June 1990

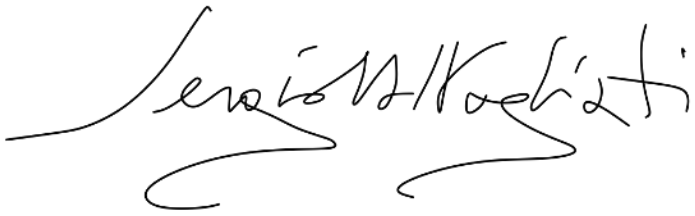
L'articolo documenta il debutto pubblico del progetto Requiem K.1991 (Parole, suoni, rumori e colori) presso il Teatro Manzoni di Pistoia.
Il lavoro, sviluppato dagli studenti della scuola media "G. Giusti" di Monsummano sotto la guida di Sergio Maltagliati e Andrea Dami, viene descritto come una trasformazione interdisciplinare del Requiem di Mozart in segni visivi, parole, colori, rumori e strutture scenografiche.

The article documents the public debut of the project Requiem K.1991 (Words, Sounds, Noises and Colors) at the Teatro Manzoni in Pistoia.
Developed by students of the "G. Giusti" middle school in Monsummano under the guidance of Sergio Maltagliati and Andrea Dami, the work is described as an interdisciplinary transformation of Mozart's Requiem into visual signs, words, colors, noises and scenographic structures.

This project represents one of the earliest research works that would later lead to the development of the VisualMusic and autom@tedVisualMusiC systems.

“Trasformare la memoria musicale in spazio visivo e gesto sonoro.”

“From musical memory to visual space and sonic gesture.”



- Digital archive edition, 2026
- Restauro e digitalizzazione: Sergio Maltagliati

- © Sergio Maltagliati
- CC BY 4.0

sergiomaltagliati.it